

JUDAÍSMO Y UNIVERSALIDAD EN LA OBRA PICTÓRICA DE LASAR SEGALL

Prof. Dr. Orlando Fernández Aquino*

**Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação –
LEER/USP**

ofaquino@gmail.com

Profa. Dra. Kênia Maria de Almeida Pereira**

**Laboratório de Estudos sobre Etnicidade, Racismo e Discriminação –
LEER/ USP**

kenia@triang.com.br

www.revistafenix.pro.br

Nuestras lecturas de iniciación como miembros del Laboratorio de Estudios sobre Etnicidad, Racismo y Discriminación – LEER/USP –, nos condujeron recientemente a una fuente excepcional dentro de la temática. Se trata del libro *Judeos e Judaísmo na obra de Lasar Segall (Judíos y Judaísmo en la Obra de Lasar Segall)*,¹ de los estudiosos María Luiza Tucci Carneiro y Celso Lafer.

La obra cuenta con un Prefacio que ha corrido a cargo de Maurício Segall, hijo de Lasar Segall, el pintor ruso-judío que desarrolló en la ciudad de São Paulo la etapa más fructífera de su intensa obra de creación y cuya vida y obra acaparan la atención de los investigadores Tucci Carneiro y Lafer. Las palabras introductorias de Segall (hijo) lo convierten, quizás sin quererlo, en un colaborador activo para el redondeamiento del

* Doctor en Ciencias Pedagógicas por el Instituto Superior Pedagógico “Félix Varela”, de Villa Clara, Cuba. Profesor del Curso de Especialización en Lengua y Literatura Española e Hispanoamericana. ILEEL-UFU. Miembro del Grupo LEER-USP.

** Doctora en Literatura Brasileña por la Universidad Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho-UNESP. Profesora del Programa de Postgraduación en Letras del ILEEL-UFU. Miembro del Grupo LEER – USP.

¹ CARNEIRO, Maria Luiza Tucci; LAFER, Celso. **Judeus e Judaísmo na obra de Lasar Segall** (Judíos y Judaísmo en la Obra de Lasar Segall). São Paulo: Ateliê Editorial, 2004.

libro. Además de subrayar el encomiable trabajo desplegado por los investigadores, se permite una especie de contrapunto con ellos, pues considera que algunos conceptos como *especificidad judaica*, *alma judaica*, *universalidad de la obra de artistas judíos*, *fraternidad y conciencia social judaica*, *identidad judaica*, *arte judaico* y otros, son todavía insuficientemente tratados debido a excesos de generalización. Piensa que estas son hasta ahora categorías *cenicientas y sin contornos claros* en los estudios judaicos, y estima que deben ser profundizadas y particularizadas con precisión.

Mas, Maurício Segall no admite quedarse a nivel de una mera actitud crítica, y emprende un interesante esbozo de lo que pudiera considerarse un *abordaje complejo* para la definición de la *esencia judía*. El autor – de declarada formación marxista – parte de la hipótesis de que el pueblo judío, como todos los demás, posee sus propios talentos y debilidades, amores y guerras, ilusiones y desventuras. Discurre que el *fenómeno judío* fue creado a través de una *larga historia de antisemitismo*. Afirma que *por causa de la historia* – desde la antigüedad hasta hoy – el *judío* pasó a ser *el otro*, *el paria*. La construcción de la visión sobre el *judaísmo* fue realizada por los que en cada momento detentaban el poder – los emperadores egipcios, las dignidades de la Iglesia Católica, los inquisidores medievales, Hitler, entre otros. Por eso los conocimientos históricos rigurosos son imprescindibles para llegar a una definición al respecto. Otros factores como las *raíces* – raciales, culturales –, la *tradición* y las *diferencias* entre los propios judíos son perspectivas que deben ser revisadas para enriquecer la mirada. El prologuista muestra claramente que grandes judíos como Marx, Kafka, Freud, Deutscher y Lasar Segall, sin dejar de llevar en sí la *esencia judaica*, trascienden sus estrechos y rigurosos límites mediante la *comprensión* – entiéndase la capacidad de situarse en el lugar del otro – y la *solidaridad humana*, o a través de la *afirmación artística*. Más que prefacio, esta parte puede considerarse un capítulo más que dialoga con el libro y le añade valor.

Una vez remontada esta parte, el lector se depara con el interesante texto: “¿Existe un arte judaico?”, publicado por primera vez en lengua yiddish por Lasar Segall, devenido teórico del arte, en el periódico brasileño *Velt Spiegel* en 1939. En el mismo, el autor reconoce los aportes de los artistas judíos al desarrollo del arte en general, pero sostiene el criterio de que *no existe un arte específicamente judaico*, y que a lo sumo existen *artistas judíos* con un profundo sentido humano. El artículo es

interesante para conocer las ideas estéticas de Lasar Segall y engarza bellamente con el resto de los capítulos.

“Particularismo y universalidad” y “Visiones de Guerra. 1940-1943” son los títulos de los trabajos de Celso Lafer contenidos en este libro. En ellos el autor caracteriza el ámbito de la tradición ortodoxa judaica, así como la atmósfera intelectual, anímica, en que se forman pintores judíos como Modigliani, Chagall y Lasar Segall. Resalta que la concepción judía le temía a la idolatría de imágenes y de figuras humanas y consideraba que Dios era una entidad audible – *voz y viento* – y no una identidad visible; en otras palabras, la representación visual era considerada un insulto a los sentimientos religiosos. Esto quebró durante mucho tiempo el espacio de las artes plásticas, particularmente de la pintura y la escultura. Para superar esta realidad los creadores plásticos hebraicos se vieron ante la necesidad transgredir la prohibición del arte representativo, lo que obviamente llevó su tiempo. Lo anterior explica que los pintores judíos solo surgen a partir del siglo XIX, con la apertura de los guetos europeos y la secularización de muchos de ellos.

El ensayista conjetura acerca de que el beber en las doctrinas y costumbres, la reproducción por los artistas de las escrituras del *Talmud* – *que guardaban en sus iluminaciones la Voz de la Verdad Revelada* –, la segregación de la vida en los guetos, la influencia de los recuerdos del pasado bíblico y el imperativo de la memoria (*Zakhor*), entre otros aspectos, conforman la especificidad de estos creadores: *el haber oído la misma voz de la tradición judaica, reproduciéndola en sus cuadros con caracteres hebraicos*.

En estos capítulos se hace una valoración de la visión de la guerra en Lasar Segall, y de la importancia de su obra para las artes plásticas brasileñas y universales. Se subraya que fue una personalidad dividida – *siempre en tránsito* –, que nació y sorbió la tradición judaica en la ciudad rusa de Vilna; se formó intelectualmente en Alemania; en Brasil creó familia, echó raíces y vivió el resto de sus días. En la ciudad de São Paulo dominó la técnica pictórica, descubrió la luminosidad del color, desarrolló la alegría y el humor que caracterizan buena parte de su obra. Con su acción y creación, recorrió el camino de la tradición a la universalidad, no por su refugio ante el mundo, sino por su *amor mundi* – destaca Lafer.

Por su parte, la doctora Tucci Carneiro en el capítulo “El arte de Segall. Folletines de denuncia social”, traza un cuadro de la trayectoria vital, formación y

concepciones estéticas del artista, proyectado en el trasfondo de la época. El trabajo se enmarca en la historia del arte moderno brasileño y toma como referente el conjunto de obras creadas entre 1936 y 1947 y que *reflejan la brutalidad sistemática practicada por los regímenes totalitarios*.

La autora se propone comprobar la ligazón existente entre los conceptos *judaico-nacional* y *universal* en el arte de Lasar Segall y mostrar como éste *constituye una protesta contra la retórica política, la injusticia y el genocidio*. Para lograrlo, resalta como la metáfora del sufrimiento se convirtió en la fuerza de la creación segalliana, y como de esa manera cumplió un papel revolucionario al alertar a la sociedad sobre la degradación humana.

Entre los muchos aspectos de interés tratados en este capítulo se distingue el hecho de que – afirma la estudiosa – la condición *ruso-judía* de Segall, su *alma judaica* y su concepto de *revolución espiritual a través del arte* lo condujeron al tratamiento de temas representativos de la memoria judaica, tales como el antisemitismo, la barbarie nazi contra los judíos, los campos de concentración, *los pogroms*, los refugiados, las guerras, las masacres.

La investigadora analiza la vida y la obra plástica de Segall bajo varios prismas: el compromiso del pintor con sus raíces judaicas; su condición de artista de transición entre la tradición y la universalidad; sus concepciones y utopías expresionistas en boga en Alemania durante el período de entre guerras; el impacto en el pintor de la ascensión del nacional socialismo en Alemania y la puesta en práctica de un plan de exterminio de los judíos por parte del Tercer Reich; los desastres de la guerra y el caminar errante de los refugiados; la política inmigratoria antisemita asumida por los gobiernos de Vargas y de Dutra en Brasil; la existencia en este país (1930-1945) de un pensamiento autoritario y antisemita identificado con las posturas nazi-fascistas vigentes en Europa; el intenso contacto mantenido por Segall con los más importantes intelectuales y artistas de vanguardia e identificados con el combate al totalitarismo. La solvencia ensayística de la autora, su manejo de las fuentes históricas y documentales y su encomiable dominio de la biografía y la obra pictórica de Segall le permiten cumplir soberanamente con los objetivos que se propuso.

La obra contiene además, en anexo, 65 reproducciones a todo color de las más importantes obras plásticas de Lasar Segall y numerosas fotografías de valor histórico y testimonial que completan pulcramente la obra.

Sin dudas, los estudiosos Tucci Carneiro y Celso Lafer – en conjunción con los esfuerzos de Ateliê Editorial y de la Constructora Kauffman, quien también hizo su contribución a la publicación de la obra – ponen a disposición del lector, de la academia y de la alta docencia un bello e interesante libro que viene a enriquecer la ya valiosa bibliografía existente sobre el holocausto, la intolerancia y la discriminación. Libros como este contribuyen a la formación de una nueva cultura de paz, de una conciencia antibélica y de una actitud alerta contra toda forma de racismo y de segregación humana.

www.revistafenix.pro.br